

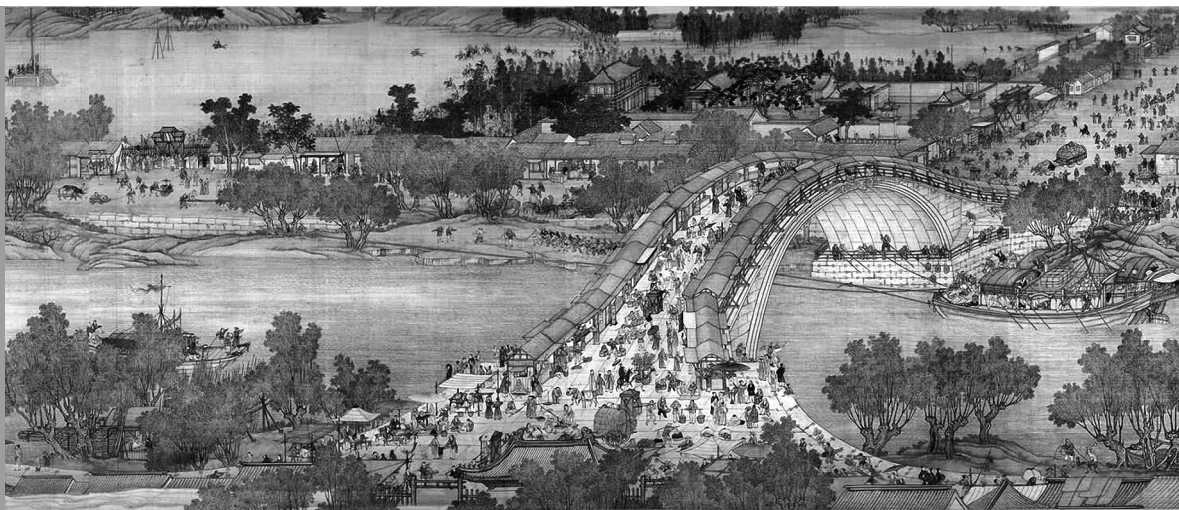

高等职业教育“十二五”国家规划教材
开放教育通识课程“十二五”规划教材

中华文化概说

主编 / 黄芸芳

ZHONGHUA
WENHUA GAISHUO

图书在版编目 (CIP) 数据

中华文化概说 / 黄芸芳主编. —南京: 江苏凤凰教育出版社, 2014.8 (2020.9 重印)

ISBN 978-7-5499-4212-1

I. ①中… II. ①黄… III. ①中华文化—教材 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 155942 号

书 名 中华文化概说

主 编 黄芸芳
责任编辑 张 晨
出版发行 江苏凤凰教育出版社
地 址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出 品 江苏凤凰职业教育图书有限公司
网 址 <http://www.fhmooc.com>
印 刷 天津市蓟县宏图印务有限公司
厂 址 天津市蓟县天津专用汽车产业园福山大道14号
电 话 022-29140509
开 本 787 毫米 × 1 092 毫米 1/16
印 张 16.25
版 次 2014 年 8 月第 1 版 2020 年 9 月第 7 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5499-4212-1
定 价 39.80元
批发电话 025-83658831
盗版举报 025-83658873

图书若有印装错误可向当地经销商申请调换
提供盗版线索者给予重奖

目 录

绪 论	001
第一节 中华文化的含义	001
第二节 中华文化的发展历程	002
第三节 中华文化的特点	007
上 篇	009
第一章 服饰文化	011
第一节 服饰文化概述	011
第二节 服饰的文化内涵与价值	018
第三节 服饰文化的审美物态化	022
第二章 饮食文化	030
第一节 菜系文化传统及其类型构成	030
第二节 茶文化及品茶文化传统	035
第三节 酒文化及品酒文化传统	040
第三章 建筑文化	047
第一节 中国古代建筑概述	047
第二节 亭，台，楼	055
第三节 门，墙，园	066
第四章 旅游文化	075
第一节 人类对旅游的文化需求	075
第二节 旅游的文化内涵及其文化交流指向	090
第三节 旅游文化的精神与物质关系	092

第五章 器物文化	097
第一节 中国古代器物文化发展概况	097
第二节 中国古代玉文化及象征意义	101
第三节 木雕、石雕等雕刻的文化内涵及现代意义	112
第六章 美容保健文化	127
第一节 中国传统美容发展史	127
第二节 中国传统养生保健	130
第三节 现代保健养生理念	132
下 篇	137
第七章 制度文化	139
第一节 宗法文化	139
第二节 法律文化	144
第三节 科举文化	147
第四节 官僚文化	153
第八章 语言文字	161
第一节 汉语是中国文化的语言代表	161
第二节 汉字的形成和发展	164
第三节 汉字的文化意蕴	174
第九章 哲学宗教	188
第一节 诸子百家	188
第二节 中国传统宗教	192
第三节 中国传统宗教的特点及对文化的影响	195

第十章 传统文学	200
第一节 中国传统文学的发展历程	200
第二节 中国传统文学的文化特征	209
第十一章 传统艺术	214
第一节 中国的书法艺术	214
第二节 中国的戏曲表演艺术	221
第三节 中国传统艺术的人文精神	228
第十二章 民俗文化	232
第一节 中国民俗产生的背景	232
第二节 民俗在文化中的地位及分类	240
第三节 中国民俗的特点和社会功能	245
参考文献	250
后 记	252

绪论

中华文化是指中华民族在形成、发展的历史长河中创造的民族文化的总和。了解中华文化，首先要了解中华文化的含义，了解中华文化的发展历程，了解中华文化的特点。

第一节 中华文化的含义

一、文化释义

中国古代的“文化”一词，两字最早是分开使用的，《易·贲》：“观乎人文，以化成天下。”这里的“人文”指的是人类文明；而所谓的“化成”，则是教化人民使之有成就的意思。西汉时，学者刘向第一次把两字合在一起。他在《说苑·指武》篇中说：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，谓不服也，文化不改，然后加诛。”这句话的意思是用文、武两种手段来治理天下，其中的“文化”意为“文治教化”，即用礼仪道德教育感化人民。刘向之后，“文治教化”成为中国古代人对“文化”的最通常的认识。

在西方，“文化”一词最早源于拉丁文Cultura，这个词有耕种、居住、练习、注意等多重意义。拉丁文是英、法、德等西方文字的源头，后来，英文、法文的Culture、德文的Kultur都保留了拉丁文的某些含义，并在此基础上有所发展，逐渐从耕种、培育庄稼引申为对人的心灵、知识、性情、风尚的培育。19世纪中叶，西方兴起人类学、社会学、民族学等新学科，“文化”一词成为这些学科的重要术语而被广泛应用。

◎英文的“文化”一词来源于耕种

二、“广义文化”和“狭义文化”

泛指“文化”又有广义和狭义之分，广义文化也称大文化，认为文化是人类创造的所有的物质文明和精神文明的总和，是一种对文化的宽泛的理解。狭义文化也称小文化，认为文化应特指人类的精神文明，如哲学、宗教、教育、历史、文学、艺术等，

这是对文化的一种狭义的理解。

广义文化和狭义文化虽有区别，但两者也有内在的联系。因为，人类精神文明的发展历程是与物质文明交织在一起的，精神文明的创造必须在满足衣食住行等物质生存条件后才能进行；同时，人类的物质文明也都凝聚着智慧，实际上是精神文明外在的物质表现。比如，一件出土陶器是古代物质文明的遗存，但是，陶器的形状、用途和上面的线条、图案却是当时人们的生活观念和审美观念的反映，属于精神文明的表现。此外，陶器的制作技术表现着特定时代的生产力水平。本书主要从物质文明与精神文明两个方面对中华文化进行阐述。

第二节 中华文化的发展历程

“中华”，所谓“中”乃居四方之中的意思。汉族古称华夏族，上古时居于黄河流域，自以为居于天下之中央，故称“中国”。所谓“华”，乃光辉、文采、精粹的意思。“中华”用作民族的称谓，乃居天下之中而文明发达之意。中华传统文化，即中华民族所创造的文化，亦即现今中国境内由华夏民族为主多民族共同创造的文化。

中华文化有五千年的历史，但我们可以追溯至远古蛮荒时期，我们大体将其发展历程分为以下五个时期。

一、上古至夏商周三代的萌发时期

中华文化在原始社会开始萌芽，考古发现，距今两万年前后的旧石器时代，生活在北京周口店龙骨山的山顶洞人已使用骨针缝制兽皮衣服，将穿孔的石珠、兽牙作为装饰品，并在尸身周围撒有赤铁矿粉。这是爱美观念和宗教观念的原始萌芽。

中国的新石器时代是从公元前7000年左右开始的，新石器时代有了原始的农业、畜牧业和手工业。随着生产的发展，原始宗

◎山顶洞人项链和骨针

教和原始艺术逐渐丰富起来，原始的哲学思想也开始萌发。现代人认为，新石器时代的彩陶上绘有的蛙、鱼等图案，是先民对于这些动物惊人繁殖能力的崇拜；彩陶上绘有的先民舞蹈的场面，则可能是他们宗教仪式的组成部分。

这一时期，先民的崇拜可分为三大类：自然崇拜、生殖-祖先崇拜和图腾崇拜。自然崇拜是指对天地山川日月星辰的崇拜从陶器上的太阳图纹饰到岩画上的太阳神形象，从地母传说到社稷神的记载，“日月星辰，民所瞻仰也”（《礼记·祭法》）。总之，大自然中的事物都可以成为人们崇

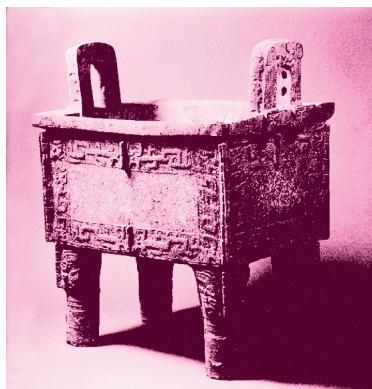

◎新石器时代彩陶蛙纹双系罐

拜的对象。生殖崇拜是指由于先民对自身繁衍关注所引发的，先是女性祖先崇拜，而后是男性崇拜，因为中华先民是从母系氏族社会走进父系氏族社会的。图腾崇拜是一种徽记崇拜，原始人类大都认为自己的氏族与某种生物或无生物有着某种特殊的联系，因此将这些“物”作为本氏族的徽帜而崇拜之，这就是“图腾”。这些图腾物有花鸟虫鱼、龟蛇鱼蛙、猪狗牛马、虎豹熊罴等自然物，此外，还有先民综合创造出来的非自然物如龙凤等。

在众多的氏族部落中，主要有三大文化集团。一是“华夏集团”，发祥于黄土高原，后来散布于我国中部与北部地区，炎帝与黄帝即为始祖。二是“东夷集团”，主要是生活在今山东河南境内及安徽部分地区，神话传说中的蚩尤、后羿就是这一部落的首领。三是“苗蛮集团”，大多活动在江汉平原及更南方的山区，伏羲氏、女娲氏即是领袖。

公元前21世纪至公元前771年，中国进入夏、商、周三个王朝相继统治的时代。夏、商、周三代是奴隶社会，这一时期，农业生产有了进步，以青铜器制造为标志的手工业逐渐发达，产生了最初的成熟文字甲骨文和金文。这一时期的突出成就是青铜文化。青铜器种类繁多，主要是礼器，用来祭祀，也可以是兵器、工具、农具和生活用具。制造青铜器工艺复杂，至少要经过制模、冶炼、浇铸、翻范、拆范、修饰等多道工序。青铜器上的纹饰多为饕餮纹、夔龙夔凤纹，体现了古人粗犷狰狞的审美追求。

◎商王为祭祀其母所铸的重器—后母戊鼎

夏朝和商朝的统治者对于鬼神、上天的迷信程度很深，据传夏禹“致孝乎鬼神^[1]”，商朝统治者则几乎事事都要向鬼神、上天卜问吉凶。这种以鬼神崇拜为价值取向的文化，可称之为神本文化。西周取代商朝之后，汲取了商朝灭亡的教训。在西周统治者看来，商王虽然宣称自己的统治是上天的意志，可还是灭亡了，因此，要想巩固统治，除了依靠上天外，还得实行“德政”，得到“民心”的支持。为此，西周统治者提出“以德配天命”，即在承认统治者的权力是“天命神权”的基础上，增加“敬德保民”的内容。这一思想反映了中国文化由神本开始走向人本，是中国文化中人文精神的开端。西周统治者为了巩固统治，还制定了礼乐制度，用来明确上下尊卑的关系，规范人们的行为。哲学思想方面，西周初年的《周易》提出了较有系统的八卦学说，其中阳爻“—”和阴爻“--”两种符号蕴含着阴阳对立的关系。《尚书·洪范》对五行观念也有了初步的阐述。阴阳五行观念的产生表明，周人已开始有了理论思维。这时出现的巫官和史官应该是中华民族最早的文化人，他们在周代社会中具有崇高的地位并担负着重大的责任。就宗教层面而言，他们是神、人交流沟通的媒介；就政治层面而言，他们代表着上天的意志。

西周的“天命神权”“敬德保民”、阴阳五行等思想和礼乐制度是中国文化的重要元素，它对春秋战国时出现的“百家争鸣”和中国文化后来的发展具有重要的意义。

[1] 致孝乎鬼神，指以食物等祭享鬼神，和鬼神沟通。此句出自《论语·泰伯》。

二、春秋战国的奠基时期

公元前770年至公元前221年是中国历史上的春秋战国时期。这一时期，由于铁器和牛耕的出现，使生产力有了提高，出现私自开垦土地和土地私有化的现象，奴隶制度开始瓦解，新兴的封建生产关系逐渐形成。这一时期的政治局面亦发生变化，随着周王的势力衰落，诸

◎战国铁锄

侯的势力增强，各诸侯国之间不断发生战争，出现春秋时的大国争霸和战国时的七国争雄局面。

春秋战国诸侯争雄的多元政治为文化的多元和学术自由创造了条件，在这一形势下，孔子首开私人讲学之风，创立了儒家学派，其他学派继而蜂起。这些不同的学派被后人称作“诸子”，他们游说诸侯，教授子弟，著书立说。各学派间还互相批判论战，造成思想学术的活跃和繁荣，史称“百家争鸣”。“百家”是对当时众多学术流派的泛指，实际没有那么多。后人谈到春秋战国的诸子百家，一般认为有儒、墨、道、法、名、阴阳、兵、农、纵横、杂、小说等几家，其中影响较大的是儒、墨、道、法四家。

儒、墨、道、法等诸子百家在政治主张、伦理观念、人生见解等方面有很多不同的观点，这些观点互相争锋，又互相吸收，成为奠定中国文化精神的重要基石。这一时期，诞生了大量在中国历史上影响深远的思想学术性著作，其中有据传是孔子整理的《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》，有记录孔子、孟子、老子、庄子、墨子、韩非子等各学派代表人物思想言论的《论语》《孟子》《老子》《庄子》《墨子》《韩非子》，也有被后世称作“兵家之祖”的《孙子兵法》^[1]以及战国末年集诸子学说之大成的《吕氏春秋》^[2]等。这些著作对中国文化基本精神的形成产生了无可限量的作用，成为中国文化宝库的珍贵遗产，诞生这批思想文化重要著作的时代因此被后人称为中国文化的“元典时代”。历史著作编年体如《左传》、国别体如《国语》《战国策》等，既是历史著作，又是文学作品，形成了先秦散文中的历史散文一类。

春秋战国时期还是科技和医学取得较大成就的时期，《考工记》是古代工程技术的著作，《墨经》反映了物理学方面的探索，《甘石星经》则是天文学方面的总结，《黄帝内经》是现存最早的中医学理论著作。

三、秦汉一统的定型时期

公元前221年，秦始皇统一中国，建立起中国历史上第一个中央集权的封建国家。秦统一后，利用国家政权的力量，致力于思想文化的统一，其所采用的措施有：“书同文，度同制，车同轨，行同伦。”书同文是统一文字，度同制是统一货币和度量衡，车同轨是统一车轨及交通规制^[3]，行同伦是统一思想和法律。为了统一思想，秦始皇下令将秦国史书及医、乐、卜筮、种树之外的所有书籍全部焚毁，违者治罪；并公然将四百六十余名违反禁令者用活埋的手段处死，这就是历史上有名的“焚书坑儒”事件。

[1] 《孙子兵法》，中国现存最早的兵书，春秋末孙武作。

[2] 《吕氏春秋》，战国末年秦相吕不韦集合门客共同编写的著作，内容以儒、道思想为主，兼有名、法、墨、农、阴阳等各家言论，后人将其作为先秦杂家的代表作。

[3] 秦统一前，列国的车辆规制不一，车道因此有宽窄。秦统一后，将车辆两轮间的距离定为六尺，便于修筑统一的车道。

秦始皇的文化专制政策在后世被人抨击和唾骂，然而，实行思想文化的统一是君主专制的政治气候下中国文化的发展趋势。秦朝灭亡之后六十多年，统一思想的问题再次被提出，倡导者是西汉的儒学思想家董仲舒^[1]。他建议汉武帝将儒学之外的其他学派予以排斥，汉武帝采纳了他的建议，“罢黜百家，独尊儒术”。从此以后，儒学取得“定于一尊”的显赫地位，儒学的书籍被尊为“经”，儒家的思想成为封建时代的统治思想。

[1] 董仲舒(前180—前115)，西汉儒学大师。

这一时期的中华文化还在文学创作和史学方面取得了巨大的成就，文学上，赋、散文、乐府诗成果丰硕。史学上，《史记》《汉书》代表了汉代散文的最高水平，后人称为“史传文学”。另外，科技方面，东汉张仲景《伤寒杂病论》奠定了中医临床学的基础。东汉末年名医华佗临床使用的“麻沸散”和他的“五禽戏”体操，为中华医学作出了贡献。

度量衡的统一、文字的统一、户籍的控制、官员的考选、中央政府的集权、皇位的继承、土地的占有与买卖等，都是在秦汉定格并为后世所承袭的。因此，秦汉成为中华文化的定型期。

四、魏晋隋唐宋元的发展期

中华文化绵远流长，作为文化结晶的哲学思想在漫长的发展过程中呈现阶段性的特征。发展期上承两汉，往下一直伸展至明朝中叶。它经历了三国两晋南北朝、隋朝、唐朝、五代十国、北宋、南宋、元朝、明朝等许多朝代，其间出现的具有阶段性特征的哲学思想有魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学。

两汉时期，儒家经学定于一尊，形成了以儒学为宗，兼纳道、法、阴阳等思想的一元文化局面，但是后来，随着域外佛教的输入和国内道教的兴起，文化中掺入了新的元素。东汉之后，中国进入三国两晋南北朝将近400年的战乱时期，以儒学为尊的一元文化格局发生变化，出现儒学、玄学、道教、佛教共存的多元文化局面，其中玄学尤其风靡一时，成为那一时期的标志性思想。

玄学流行于魏晋时期，“玄”有深奥、玄妙的意思，玄学家富有哲理性的思辨和论争被称作玄谈或清谈。东汉末年以来，社会动荡，战乱频发，人们对儒家经学的信念产生了怀疑，将注意力转向老庄哲学^[2]，企图用老庄的道家思想来解释儒家的经义，因而形成了玄学思潮。玄学家崇尚老庄的自然无为^[3]，他们蔑视儒家的礼法拘束，追求个性的自由放达，其行为在士人间互相模仿，成为流行的习尚。玄学与佛教思想有相通的地方，东晋南朝时，玄学家将思辨转向佛理，用玄学的语言来解说佛经。玄学之外，此时的道教和佛教也十分活跃。道教诞生于东汉，是中国土生的宗教，道教把道家哲学作为其思想渊源和宗教理论的主干，奉道家的创始者老子为教主。佛教在两汉之际传入中国，佛教刚进入时，曾与儒、道等文化相冲突，后来，渐渐与中国文化特别是儒家文化相融合。

[2] 老庄哲学，指以老子和庄子为代表的中国古代的哲学思想。

[3] 自然无为，中国古代的哲学观点，认为宇宙万物都是自然地生存发展的，不要人为的因素去干扰它。

公元581年，隋朝统一了中国，之后不久，唐朝建立。唐朝政治开明、经济繁荣、文化昌盛，是中国封建社会的盛世。唐朝的主流文化是儒、道、佛三家。儒学在魏晋南北朝比较低落，唐朝时得到振兴。科举考试选拔官员的制度是从隋唐时代开始的，唐朝将《五经正义》^[4]法定为科举考试的标准，大大增强了儒学的地位和影响。道教在唐朝也得到重视，唐朝的皇帝姓李，奉道家的创始人老子李耳为先祖，因此，道教在唐朝的

[4] 《五经正义》唐朝官方编修的阐释儒学经义的著作，对前代繁杂的儒家经学注释进行整理，成为唐朝至宋朝科举考试的标准。

[1] 周敦颐(1017—1073),北宋思想家、教育家。宋明理学的奠基者。

[2] 程颢(1032—1085)、程颐(1033—1107),北宋思想家、教育家。兄弟俩都是周敦颐的学生。

[3] 朱熹(1130—1200),南宋思想家、教育家。程朱理学的集大成者。

[4] 王守仁(1472—1528),明朝思想家、教育家。陆王心学的集大成者。因其创办阳明书院,亦称王阳明。

[5] 纲常名教,纲常指“三纲五常”,名教是指名分和教化,儒家提倡以三纲五常规定的名分来教化天下,以维护社会的伦理和政治秩序。

[6] 《四书集注》,四书是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。朱熹的注释有理学的新见解。

上层统治者中格外得宠,有国教之称。佛教从两汉之际传入中国到唐朝已有600年,在这600年间,佛教逐渐实现了在中国的本土化。

宋明理学是宋朝至明朝具有标志性的哲学思想,它的开创者是北宋时代的周敦颐^[1]、程颢、程颐^[2]等人,南宋时,朱熹^[3]为集大成者,建立了一套比较完备的理学体系,到了明朝,王守仁^[4]对理学思想又有了新的发展。

当人的欲望与儒家纲常名教^[5]的“天理”发生冲突时,理学家王阳明主张应压抑人的欲望,以维护纲常名教和社会的伦理规范,此即“存天理,灭人欲”。

理学强调人的内在修养,体现了文化的内敛精神。中国文化在汉唐时代是开放的进取的,唐朝中叶以后,逐渐转向保守、内敛,理学即是产生于文化内敛时代的哲学思想代表。理学诞生以后,很快成为学术界的主流思想和官方哲学,在统治者的倡导下,理学大师朱熹编写的《四书集注》^[6]成为封建社会后期科举考试的法定课本,其地位与五经相等。

魏晋南北朝时期还是一个文学自觉的时期,“建安风骨”用文学反映现实的残酷,北朝乐府诗刚健清新。曹丕的《典论·论文》、刘勰的《文心雕龙》将文学理论与文艺批评提高到了一个新的境界。艺术方面,由佛教盛行引发的石窟艺术堪称雕塑与绘画结合的高峰,新疆拜城的克孜尔石窟、甘肃敦煌莫高窟、山西大同的云冈石窟,均为中华文化之瑰宝。顾恺之的绘画、王羲之父子的书法,今天还是人们推崇的上品。

五、明清两朝的转型时期

公元1368年,明朝建立直至清末民初,中华文化在这一时期进入了一个转型期,与外来的西方文化发生碰撞,内部也开始萌发出新的生长因子,在这两种力量的作用下,发生了巨大的变革。

明清两代是中国封建社会君主专制制度高度发展的阶段。政治上高度的中央集权;思想上,提倡程朱理学;文化方面,实行钳制政策;教育方面,实施八股取士制度。清朝雍正以后,中国强化了闭关锁国的政策,严重阻碍了中国社会的发展,使中华民族在诸多方面大大落后于世界先进水平。

鸦片战争后,外国列强用坚船利炮打开了中国的大门,西方文化如潮水般汹涌而来。在外国列强的侵略和西方文化的冲击下,中国文化产生了两个基本的回应。第一个回应是蕴藏于中国文化内部的忧患意识、变易观念、夷夏之辨、“天下兴亡,匹夫有责”等传统精神被激活,经过重新诠释之后获得新的生命,转换为近代民族救亡、反抗侵略的意识;第二个回应是一些先进的中国人开始“睁眼看世界”,向西方学习,不断地寻找救国救民的方法。中国近代史上,从林则徐、魏源提出“师夷长技以制夷”的思想,到洋务运动引进西方的工业和教育,到戊戌变法模仿西方近代的君主立

◎魏源与《海国图志》

宪制度，到辛亥革命推翻帝制，建立资产阶级共和国，到五四新文化运动打出民主与科学的旗帜，到马克思列宁主义传入中国，这每一次的历史进步都体现了中国人向西方学习的积极求索精神。

文学艺术在明清两代也体现了一种集大成的态势。明清诗歌散文，尤其是民歌独具特色。明清的传奇戏，是在宋元的基础上发展起来的，出现了一系列名著杰作。在宋元话本的影响下，明清两代掀起了通俗小说创作的高潮，终于使“明清小说”成为与“唐诗”“宋词”“元曲”相提并论的又一个文学高峰。明清两代的书画也涌现了一大批著名的书画家和流派。古籍整理方面也取得了显著的成绩。《永乐大典》《古今图书集成》《四库全书》等大型类书、丛书的编撰，都为后来学者从事学术研究提供了极大的方便。

科技方面，李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》、徐霞客的《徐霞客游记》等著作，代表了当时医学、农学、地理方面的最高成就。

第三节 中华文化的特点

中华民族的文化因受其地理、历史和其他社会因素的影响，有着与世界各民族不同的特点。归结起来大致具有如下的特点：

一、强烈的时代性和顽强的生命力

中国文化是世界上最古老的文化之一，而且在发展历程中从未出现过断层，这在世界文化史上是十分罕见的。在上古时代，埃及、巴比伦、印度、中国，以及希腊、罗马属于文明发达最早国家和地区。然而，除了中国之外，其他几个世界早期文明在发展进程中都出现了断层，它们或是被其他系统的文化所代替，或是在间隔一段相当长的历史时期后，才得以重新恢复和发展。另据英国历史学家汤因比研究，近6000年以来，世界上出现过26个人类文明形态，其中只有中国文明是唯一长期连续发展而未中断的文明。导致人类历史上文化发展断裂的最常见原因是外族的入侵。中国历史上虽然也曾发生过北方游牧民族的大规模入侵，但是并未发生文化的断裂。中国文化历经沧桑，却始终传承不绝，表现出极强的生命延续力。

二、内在的包容性和灵活的会通性

中国文化善于吸收、调和不同的文化元素，用于丰富和完善自己。早在春秋战国时期，诸子百家就互相争鸣，但又互相吸收。后来，儒、道、佛三家长期并存，更体现中国文化独特的兼容并蓄精神。

中国文化对于外来文化有很强的包容吸纳能力。以古代传入的外来宗教来说，就有佛教、伊斯兰教、基督教等多种。其中来自印度的佛教对中国社会产生广泛影响，但是它并未动摇中国文化的独立性，而中国文化经过对佛教长期的吸收、融合，最终将其转化为中国化的佛教。中国文化对于佛教的吸纳过程表明，中国文化对于外来文化，不是简单地将其包容，而是能以自身文化为主体，将外来文化的元素整合于自己的文化系统中，充实和丰富自己。这是中国文化能历经千年，始终延续的内在奥秘。

三、稳定的一统性和活跃的多元性

中国文化呈现出稳定的一统性与活跃的多元性并存的格局。所谓“一统”是指文化的主体归属是一致的，所谓“多元”是指文化的个体色彩存在差异。中国文化从整体来看是一个统一体，但是其内部有着诸多差异。以古代的学术思想为例，中国的儒学在春秋战国时已号称“显学^[1]”，西汉时，武帝采纳董仲舒的建议，“罢黜百家，独尊儒术”，从这之后直至清朝末年的两千多年间，儒学一直居于正统的地位，然而，在儒学为尊的时代里，道家、法家等其他学术思想仍然存在，它们和后世传入的佛学共同构成古代学术思想的多元局面；又如，中国的汉字自秦始皇统一文字之后，开始走上统一、规范的道路，但几千年来，汉语的书写样式虽然一致了，各地方言却仍然五花八门；再如，中国的饮食在世界上享有盛誉，从世界饮食文化的角度看，中国饮食的烹调方式与西餐等国外饮食有很大不同，是一个独特的饮食体系，然而，中国各地的饮食风味实则是大不相同的，因此，中国菜肴有“八大菜系^[2]”的说法。

四、强调道德的伦理性和民族的凝聚力

中国文化特别重视伦理道德，讲究父子、兄弟、君臣等人伦关系，强调群体互助、社会和谐。数千年来，伦理道德深入民众的意识，左右着人们的社会心理和行为规范。中国文化的各个层面，都有伦理道德在起支配性的作用。如，政治上主张“以德治国^[3]”、文学突出“教化”功能、史学强化“善恶褒贬^[4]”作用、教育提倡“德育为先”、人生价值追求“重义轻利^[5]”等。由于伦理道德可作为理解中国文化的主要线索，为此，中国文化常被人称作伦理型的文化。

中国文化的伦理特征产生于以血缘关系为纽带的古代宗法制度^[6]。中国上古时代，在由氏族社会进入国家形态时，血缘纽带没有充分解体，从而形成独特的宗法制度，以及以宗法血缘关系为中心的伦理道德。中国文化在这一环境中生成发展，必然受到伦理道德的深刻影响。春秋时代出现的儒学即是以伦理道德为中心的文化，其后，儒学的发扬光大，最终使伦理道德成为中国文化的根本性特征。

民族凝聚力来源于民族精神，民族精神来源于民族意志、品德和文化。民族精神是一个民族在长期历史发展中形成的在心理、观念、习俗、信仰、规范等方面的群体意识、风貌和特征。民族精神是一种社会意识，是一个民族区别与其他民族的精神特质，是民族大多数成员所认可和接受的，富有生命力的优秀思想品格、价值取向和道德规范的总和。而这个总和是这个民族在长期的历史过程中逐渐形成的，与一个民族的传统文化不可分，它产生于民族传统文化，是民族传统文化的精神内涵。

[1] 显学，著名的学说流派。

[2] 八大菜系，中国各地由于气候、地理、历史、物产及饮食风俗等不同而形成了不同的地方风味菜肴。其中影响较大的有八个，它们是：鲁(山东)、苏(江苏)、川(四川)、粤(广东)、浙(浙江)、闽(福建)、徽(安徽)、湘(湖南)菜，称作“八大菜系”。

[3] 以德治国，用道德教育来感化民众的思想和行为，达到治理国家的目的。

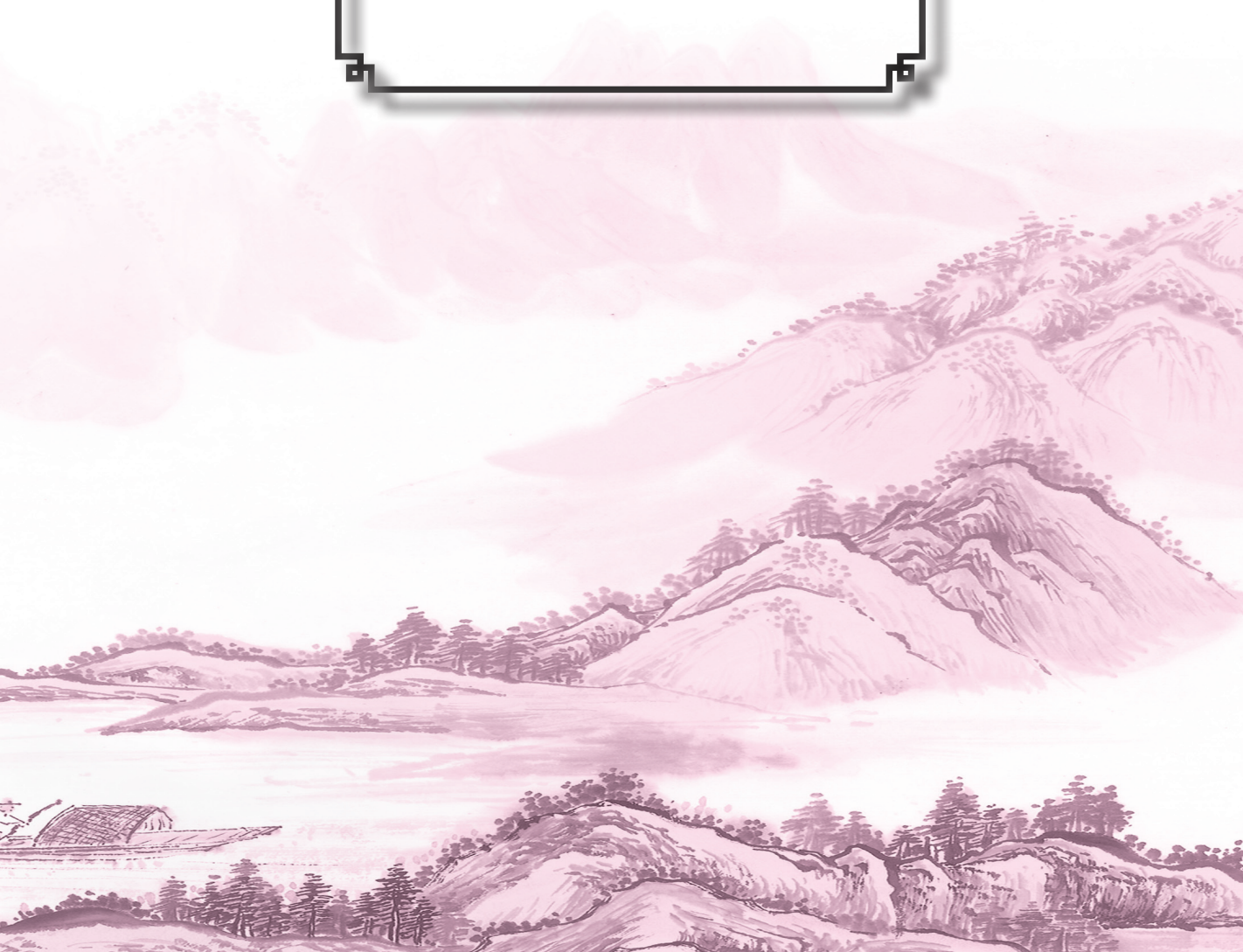
[4] 善恶褒贬，褒贬，表扬和批评；表扬善的，批评恶的。

[5] 重义轻利，“重”，看重，重视；“轻”，看轻，鄙视；“义”，公正、合理而应当做的；“利”，利益，好处。

[6] 宗法制度，由氏族社会父系家长制演变而来，它把宗族组织和国家组织合而为一，以血缘关系分配国家权力，进行世袭统治。这一制度始于夏商，完备于西周，对后世封建王朝也有影响。

直挂云帆济沧海
长风破浪会有时
多歧路 今安在
行路难 行路难
忽复乘舟梦日边
闲来垂钓碧溪上
将登太行雪满山
欲渡黄河冰塞川
拔剑四顾心茫然
停杯投箸不能食
玉盘珍羞直万钱
金樽清酒斗十千
行路难 其一

上 篇

第一章 服饰文化

中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的涵义。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于日常生活的服饰穿戴之中，构筑成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。服饰是人类特有的劳动成果，是物质文明的结晶。

自服饰缘起之时，人类便将各种生活习俗、审美情趣、宗教信仰渐渐融于服饰之中，历经了漫长的岁月，构筑成了服饰文化深厚的精神文明内涵。

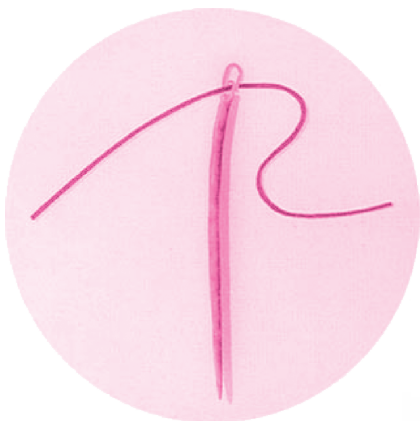
第一节 服饰文化概述

一、服饰文化起源与发生

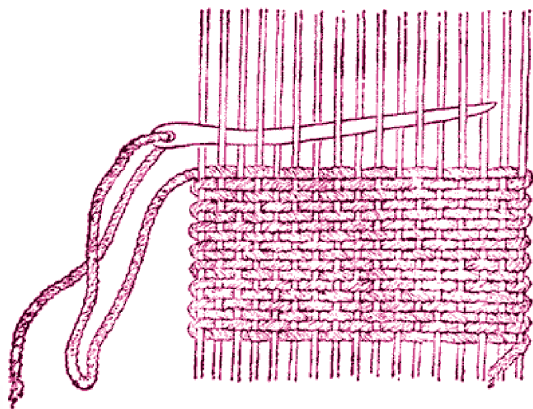
人类在地球上出现大约是100万年以前的事。原始人类的发展包括三个阶段：猿人、古人和新人，然后才进化发展成为现代人。人类经过长期的劳动和生活才创造和形成了服装。中国人的祖先最初也是和别的民族一样，以采集、狩猎为生。那时候还没有纺织，但是原始人们又有使用服饰的需要。中国最早出现的服饰，也就是围腰、蔽膝，人们采撷来树叶、树皮、花卉、藤蔓，遮在胸前或下身，古籍《尚书·禹贡》^[1]所称为“鸟夷卉服”。或者就是把羽毛连缀成片，披在身上，就是羽衣。当然，不是后世的衣裙之形，而是在头上戴羽冠，胸前、手上饰羽毛片，下身也遮一片羽毛片，后来发展到在下身也遮羽毛片，类似裳。

在距今18 000年前的北京山顶洞人，还有山西峙峪等地，已经出土了穿孔骨针。山顶洞人使用的骨针长82毫米，针孔直径为3毫米，这是当时用来缝纫的工具，表明至少

[1] 《尚书·禹贡》，中国第一篇区域地理著作。是战国时魏国的人士托名大禹的著作，因而就以《禹贡》名篇。

◎北京山顶洞人使用的骨针

◎河姆渡出土的骨针的使用

从那时开始，就把剥下来的兽皮围缀在身上，用藤蔓之类系结。

◎螺祖养蚕

[1] 黄帝(前2717—前2599年),古华夏部落联盟首领,中国远古时代华夏民族的共主。被尊为中华“人文初祖”。

[2] 螺祖,西陵氏之女,北方部落首领黄帝的元妃,发明了养蚕,史称“螺祖始蚕”。

后来,人们把兽皮中间穿一一个洞,套进头,前后对折,腰束绳子。或者把皮子斜披背后,从左肩和右腋下抄向胸前,这就是贯头衣。近代独龙族等还保留这样的装束。到了新石器时代,出现了纺织工艺。7000年前的浙江河姆渡文化遗址中出现了纺轮,已经能纺织麻布了。传说中黄帝^[1]的妻子螺祖^[2]首创了丝蚕纺织技术,生产了丝绸。于是发展到用麻布、丝绸等布料围束在腰部,或加一件上衣,或做贯头衣。这三种形制一直保存下来。

在黄帝之时随着丝绸技术的发展,衣服制度也逐渐形成了。那时代的服装主要是衣裳(上衣下裳)、深衣(袍服)、短襦。这就是我国服饰的基本式样,流传了数千年。衣裳,即上身穿衣,下身裳。裳(音cháng,如以衣裳代称衣服则音shang)是前后两片,近似于后世的裙。在蔽膝的基础上加上后边的一片,就是裳。把上衣和裳结合起来就是衣裳了。

在黄帝之时随着丝绸技术的发展,衣服制度也逐渐形成了。那时代的服装主要是衣裳(上衣下裳)、深衣(袍服)、短襦。这就是我国服饰的基本式样,流传了数千年。衣裳,即上身穿衣,下身裳。裳(音cháng,如以衣裳代称衣服则音shang)是前后两片,近似于后世的裙。在蔽膝的基础上加上后边的一片,就是裳。把上衣和裳结合起来就是衣裳了。

服装的产生是人类进化和文明的结果,是为了满足精神上和物质上的某种需要而产生的。服装的形成和当时、当地社会的政治、经济、文化密切相关,是反映社会意识形态的一个方面。服装的穿着,在一定程度上可以体现一个人的精神风貌、文化艺术素养、审美情趣等内在气质要素。从原始社会中服装的自然差别,到后来人为制定的等级差别,这种将服装与社会地位直接联系起来的现象,在我国的封建社会达到了顶峰。在长达2000多年的封建社会中,服装的规制成了古代中国大一统政治和道德秩序的体现,它会同中国文化的其他特征,成为封建传统的有机组成部分,对中国社会的发展有着不可忽视的影响。几千年来,服装已成为社会习惯、风俗和传统的一部分,成为社会生活方式的一部分。同样,每一次社会生活方式的变革,都必然导致服装类型和式样上的变革。因此,从这个意义上讲,每一种服装的形成都与社会的意识形态密切相关。

中国的历史,是各民族人民共同谱写的历史;中国的文化,是各民族人民共同培育的文化;中国的服饰,是各民族人民共同创造的服饰。几千年来,我国各族人民相互借鉴,相互影响,共同裁制出许多精美绝伦的服饰,给中华民族的文化增添了光辉。早在2000多年以前,中原地区的汉族人民就注意吸收各兄弟民族的服饰之长,补自己所短,赵武灵王^[3]推行“胡服骑射”,就是这方面的先驱。各兄弟民族也从汉族文化中吸取了大量的精华。汉武帝时,两次派张骞^[4]出使西域,凿开了中原与西域地区的交通,成批的中国丝绸,伴随着优秀的中国文化传播遍西域各地。在我国新疆民丰的古墓葬里,曾发掘出一件完整的汉

[3] 赵武灵王(约公元前340—前295年),战国中后期赵国君主,生于赵国首都邯郸。

[4] 张骞(约公元前164—前114年),汉代卓越的探险家、旅行家与外交家,对丝绸之路的开拓有重大的贡献。

◎唐弈棋仕女图

代锦袍。锦袍的款式是典型的少数民族服式，但它的衣料、质地和纹样，却有明显的汉族特点，并织有汉族文字，它为中原和西域的民族交往提供了有力的证据。魏晋以后，战事频繁，大批北方人民迁往中原，袴褶和柄裆等轻巧便利的服饰大规模地为中原地区的人民所采用，出现了胡服盛行的局面。隋唐时期，由于社会经济的迅速发展，中原地区的文化进入了鼎盛阶段，各地的人们纷纷云集京师长安，衣冠服饰也发生了前所未有的变化。辽、金、元、清都是少数民族建立的政权，这时期的服饰，或出于法律的规定，或出于风尚的改变，在服装式样变更的同时，民族服饰相互影响是常有的事。一直到民国初年，妇女穿着的旗袍，就是在满族妇女服装的基础上改制而成的。从辛亥革命后提倡的中山装，到五四以后的学生装、青年装以及后来传入的西服，无一不是在特定的历史条件和社会环境下形成的。

二、服饰的功能与作用

（一）服装的实用功能与作用

我们要认识自己的服饰，就要从源头细细追寻。服饰的最初应用，应该是出于实用的需要。一开始，原始人类为了保护身体不受大自然的各种外来侵袭，把身边能找到的材料制成简陋的遮挡物包裹在自己的身上，人类穿衣服最初的目的，仅仅是为了生存所需。这是服饰该具有的最基本的功能，起到保护身体作用，御寒、防晒、驱除蚊虫等，以维护人体冷热平衡，适应气候的变化。所以，实用是服装的首要功能，也是基本功能，它主要包含以下三个方面。

1. 御寒隔热，适应气候变化

气候有冷热寒暑之别，季节有春夏秋冬之分。因此，为了适应气候变化，服装也有春、夏、秋、冬之分。如果外界气温低于体温，人体的热量就会向外散失。冬天的气温比人的体温低得多，如果穿的衣服单薄，身体就会感到寒冷，如果穿上棉衣或衬有防寒材料的服装就会感到暖和。同样，在炎热的夏天，若穿上一件浅色的轻薄衣服，其透气性、散热性又较好的话，人便会感到凉爽舒适。所以御寒隔热、适应气候变化是服装的基本功能之一。

2. 保持皮肤清洁，有利于身体健康

人体在正常的新陈代谢作用下，会不断排泄汗液等分泌物；人们生活或工作在自然界里，尘埃和病菌也要污染人体皮肤。服装起到一定的隔离作用，使灰尘和病菌不容易污染皮肤。同时，衣服具有一定的吸湿性，可以不断吸收分泌出来的汗液和油脂，起到保护皮肤清洁、防止疾病、有利于人体健康的作用。

3. 防止人体受伤害

人们在日常生活和劳动中，难免会受到一些碰撞，或遭到意外的火星和沸水等，有了衣服遮蔽身体，可以防止或减少这种碰伤、灼伤、烫伤的可能性，起到保护身体的作用。

早在原始社会期间，人们就知道用兽皮、树叶遮蔽身体，防御虫害的侵袭。在现代社会里，各式各样的劳动防护服是服装实用功能最集中、最具体的表现。一般讲，各种劳动防护服

◎原始兽皮衣

都有其特殊的实用功能，如用石棉制作的炼钢炉前工的工作服，要求隔绝高温并且不易燃烧；用橡胶布制作的潜水服，要求防水性能非常良好；机械工人的防护服，要求坚固耐用等。

总之，服装的实用功能，就是为了保护人们的身体不受伤害，满足人们参加各类活动的穿着需要。进一步讲，人们穿着服装也是为了征服自然、改造客观世界、促进人类社会不断地发展和进步，这就是服装实用功能的最终意义。

（二）服装的美化功能与作用

服饰的发明也有装饰和美化的目的。旧石器时代，此时的服饰已脱离萌芽状态，随着生产力不断发展，人们对服饰审美的观念逐渐萌生，于是不仅仅追求于服饰的材料舒适度与样式的合身度，他们开始利用兽牙、骨管、贝壳等作为装饰物佩戴在身上，他们不仅懂得穿衣服，还懂得装饰。

人们穿戴衣物的基本原因是为了防护与遮羞，但更重要的原因是为了更好地装扮自己。在大多数原始民族中，有不穿衣服的民族，而没有不装饰的民族。这些都说明了服装的美化功能和服装对于人体装饰的重要性，其主要表现在以下两方面。

◎石骨项链

1. 适体美观，给人以美的享受

服装的穿着是一门美化人体的艺术，能为人体增光添彩，这是人所共知的。因为服饰能突出穿着者体态的美感，结合得协调、和谐，就会给人带来美感，能达到美化的功能；反之，结合得不好或结合牵强，使人看了很不舒服，不会产生美感，达不到美化的目的。例如胖人穿着瘦人造型的服装；高人穿着矮人式样的服装；性格文静的人穿上色调过于鲜艳或款式过于花哨的服装等，都是达不到美化的效果的。此外，服装的款式还应与穿着的环境相结合，例如在海滩或游泳池里，如果穿着一件合身的游泳衣则非常美丽而和谐，它能将穿着者健美的身形显露出来。如果穿游泳衣上街，那就会失去美的含义。

2. 修饰人体体型，弥补体型不足

服装美化的第二功能是通过服装造型来修饰和调节人体体型，弥补人体体型的某些缺陷和不足。例如对肩部过斜或高低肩者，可在衣服的肩部做成厚度不同的垫肩来加以调节和弥补；身形胖瘦可以在衣料上采用横、直花纹或深浅色彩来加以调节，也可以通过选用衣料的软硬或款式造型上的分割等来改善视觉效果，使胖人显瘦或使瘦人显胖。

◎靓丽的海滩泳装展示

同样，服装还能以其不同的款式、不同的领型、不同的色泽对人体的不同体型、不同脸型、不同肤色起到调节作用。

当然，服装的美化功能还要适应一定的社会环境和社会风俗习惯，它有适应于一定的社会集团、社会意识和一定的社会活动之功能。

3. 服装的遮羞功能

服装的遮羞功能是由来已久的，早在原始社会，随着人类的进化，人们有了理智，随之懂得了羞涩，这是人类的一种本性。在当今非洲、大洋洲的一些土著民族，不论男女，上身大都是赤身露体，但下身却必须用一副布料或其他物品围住。即使是那些尚未开化、从未和外界接触的部落，他们根本不懂得穿衣，但都在下身围以物品，可见遮羞是人类的需要。

◎非洲土著民族

最初人们只知道在下身围布，后来逐渐上移，形成服装。服装的遮羞功能在不同时期有所不同，并逐渐发展和完善。后来随着人类文明的进步，文化艺术素养的日益提高，服装的遮羞功能和保护身体的实用功能及装饰人体的美化功能结合在一起。另外，服装的遮羞功能往往与当时当地的风俗习惯、穿着观念、社会礼仪和意识形态联系在一起，穿着不当或不合时宜，也会使人产生羞涩心理。

三、服饰的实用性与审美性关系

（一）服装的实用性

1. 服装起源于实用

服装的美首先取决于它的实用性。在远古时期，服装就是因为气候因素和生存环境的需要而产生的。服装保护人体不被蚊虫叮咬，不被荆棘刺伤，热天可以抵御高温对人体的损害，冬天用来保暖御寒。

制造劳动工具是人类有意识和有目的的活动。现代中国美学认为，人类首先用自己的劳动创造了实用价值，而后才创造了美，事物的实用价值先于审美价值。在原始社会，人们的劳动首先是为了解决对物质生活的迫切需要，这是人类生存的基础。

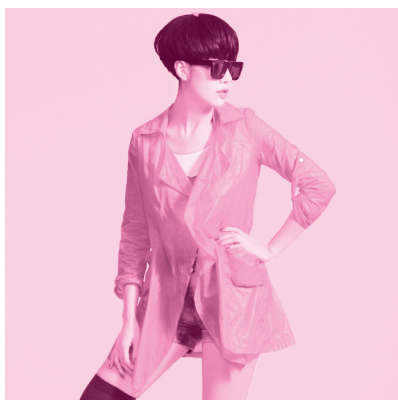
2. 实用是服装的基本功能

除了保护人体、调节体温、防御外界伤害之外，服装的实用性还表现在其他很多方面。例如，服装穿着要与年龄、职业、体型及季节相符合；要与穿着场合和民族习惯相符合。又如，由于儿童的生理特点，要求儿童服装面料柔软、穿脱方便，适应儿童活泼好动和生长发育的特点，这就是实用性。老年人服装则宜款式宽松，方便穿脱。工矿企业的职业服，则要求在劳动条件下能够防护身体、方便活动，便于提高劳动效率。从地区来看，北方大部分地区的外衣设计，要考虑因季节变化，方便在里面增减衣服的问题。而南方人的穿着层数相对较少。从季节上讲，夏天的服装款式，面料选择上要求透气性好、吸湿性强、凉爽适体，款式以开门领和短袖为主。白色的自行车披肩对骑车上

班的人来说也是一种实用设计。

3. 实用是穿着的需要

人类创造服装，使之与生活实用紧紧相连，成为人类物质文明的标志之一。服装是一种物质生活资料，它满足人们穿着需要的保护身体的实用功能，是服装的使用价值之一。

◎实用又时尚的防晒衣

一般来讲，人们穿着服装，可以抵御风雨寒冷，遮蔽烈日暴晒，防止病菌侵入，保持身体不受伤害。但是人分男女老幼，体型有高矮胖瘦，并受春夏秋冬气候变化的影响，人们的社会活动又是那么的广泛多样，这样就为产生和形成服装品种的多样性提供了依据。尤其是为了满足人们参加劳动生产的需要，不同的工种，都要求有符合本工种特殊需要的防护服，这些是属于有特殊要求的实用性服装。总之，今天人们根据人体的基本结构、衣料性能、气候条件和各种用途，制作成各种服装，都是为了满足生活中各种活动领域的穿着需要，为了保护身体不受客观环境的侵害。

（二）服装的审美艺术性

服装除了满足人们实用的需要之外，其装饰美化作用越来越受到人们的重视。俗话说：“人要衣装，佛要金装。”其中“装”就有美化的意义。

1. 服装是美化人体的艺术

衣服本身的物质美，能折射人体的光辉。据有关专家统计，世界上有5%的人无需刻意打扮，即有天然的靓丽美；有5%的人无论如何打扮，也难以给人美感；而90%的人，并非十全十美，都或多或少有一些生理上的遗憾，这部分人通过不同程度的打扮，体现着不同的服饰文化修养。追求完美是人类可贵的品质。当穿着者对自己的体型、比例、肤色等不甚满意时，就可以通过服装或多或少进行弥补。

2. 服装是人生舞台的道具

就人本身而言，具有自然和社会两重性。所谓身高、体型、脸型、三围、肤色等是人的自然属性，而人们的职业、地位、身份、爱好与气质等则是在社会中打下的烙印。人们会通过服装去渲染和美化人的社会属性，例如法国作家莫泊桑(1850—1893)于1884年所著小说《项链》中，不幸的玛蒂尔德为此付出了高昂的代价，似乎一条装饰性的项链，就使她有资格参加上流社会的舞会，使人对美的期盼超越了极限。除了对档次的追求，追逐流行也是表现社会属性的一个方面。新潮一族的身边总会有羡慕的眼光，时髦的装扮者自然是美在其中。

3. 服装丰富人们的文化生活

人们的生活离不开文化，在文化活动领域也离不开服装，服装为各种艺术形象增光添彩，例如，在电影、电视、音乐表演、舞蹈、杂技、戏剧、曲艺等文化活动中，演员们的着装，都是经过专门人员精心设计的，能增加艺术的感染力，提高观

众的欣赏情趣。对于服装爱好者来说，欣赏一款时装作品，就如同在听服装设计师讲课，其中乐趣妙不可言。

4. 服装包含着人们的审美价值

服装在实用价值向审美价值的过渡中，人类的观念形态起着中介作用。例如，我国苗族的银饰，在民族服饰中占有重要的地位。据说它曾是避邪和保平安的象征，后来变成了富贵与美的标志。银饰越多，越富、越

◎戏剧表演

◎苗族银饰

美，有的重达8000克，种类繁多，图案精美。头上的羽毛装饰也赋予了勇敢的含意，使“勇敢”这一观念在服饰美中起到了重要作用。原始的图腾崇拜本来没有美的意思，由于宗教迷信而后成为本民族强大的象征，进而具有装饰作用，并逐步发展成具有独立审美意义的形象。

（三）实用性与审美性的关系

服装最基本的功能是遮体和防寒，但随着社会的发展，人们审美的提高，人们对服装的款式和风格的要求也越来越高。不同性格和不同喜好的人会呈现出不同的穿衣风格，不同职业以及不同场合人们也会选择不同的着装。服饰美可以塑造人体美、勾画出姿态美、创造出风度美。而人的内在美即精神美，也往往是靠服饰美来提升和增添光彩。所以人的美，不管是内在美外在美，都离不开服饰美的衬托。俗话说，“人靠衣裳马靠鞍”“三分长相，七分打扮”，都道出了服饰美的重要性。从古至今可以说，人类文明社会的发展历史，与其相随相伴相行的也是人类服饰演变历史，服饰早已在御寒、蔽体的基础上发展成为“物美人美，物我同一”的一门艺术，人们对服饰美的追求已成为日常生活中不可缺少的最重要的组成内容，关注的人群越来越多，追求的层次越来越高，哪里有生活，哪里就需要服饰美。因此服装的审美性变得越来越重要。

◎华美的服装设计 中国设计师郭培作品

服装的实用性也包含着美的功能，服装穿着后使人感到合体、舒适、方便，便能给人以美的感受和艺术享受。服装实用性中的这种美的功能，便是服装的实用美。服装实用美是服装功能的实质，或者说是服装美的内容，它是构成服装的基本因素或条件之

一，也是服装造型设计的原则之一。

服装的艺术美，也就是服装造型的外观美，它是服装美的形式。服装的造型艺术是一门实用艺术，按照内容与形式的辩证关系，内容决定形式，也就是说，服装的艺术性要为服装的实用性服务，离开服装实用性的艺术性，就会失去服装实用艺术的意义。服装的艺术性要与服装实用性有机结合，才能产生既美观又实用的完美效果，使人们在精神上和物质上都得到美好的享受。

人类审美意识是随着人类的诞生和自身的发展而相继产生发展的。服装的审美包括服装本身、服装着装状态、受众的理解等。人们对服饰的审美活动的意识包含在人们对服饰的选择、试穿和评议等一系列的活动中，从而得出审美的结果。服装从实用功能进化到自发的审美追求的这个过程，实质上反映了人们对于服装的功能要求由物质层面向精神层面的转变。

第二节 服饰的文化内涵与价值

一、服饰的社会身份符号标示

随着人类社会的不断发展，从奴隶社会进入到封建社会。封建社会是一个等级森严的社会，统治阶级依靠服装来加强自上而下的从属关系，层层加以控制，以维护和巩固其政治权力和经济地位。

在我国，冠服制度早在秦汉以前就已经开始出现，以后又逐步完备。统治阶级总是将衣冠服饰作为“严内外，辨亲疏”的工具，对服饰的款式、色彩、材料以及衣服的长短尺寸都有明确的规定。

自从人类社会中有财富的拥有者和权力的拥有者以后，每个人在社会中的地位就开始出现了高低贵贱的差异。以服装来标明身份，是人们从远古时期就萌动的一种意识。随着服装日益繁复，加之在社会交往中显示地位的重要性越来越为人们所认识，于是服装就充当了标明人们社会地位的显而易见的物化了的精神必需品。

到了今天，各式各样的民俗服装、制服、工作服等，如军人、警察、消防队员通常会穿着制服，而许多企业中的职工也是如此，都显示了穿戴者的身份与职业，有利于企业职工增强团结，提高工作效率，对自己的企业有一种荣誉感。中小学生会经常穿着学校制服，而大学生则穿着学院服装。宗教成员可能会穿着修道士服或道袍。厨师、医生护士、科研人员都会穿着白色的大褂，便于识别，起到标示的作用。我国56个民族会穿着不一样的服饰，以此来标示自己民族特色。

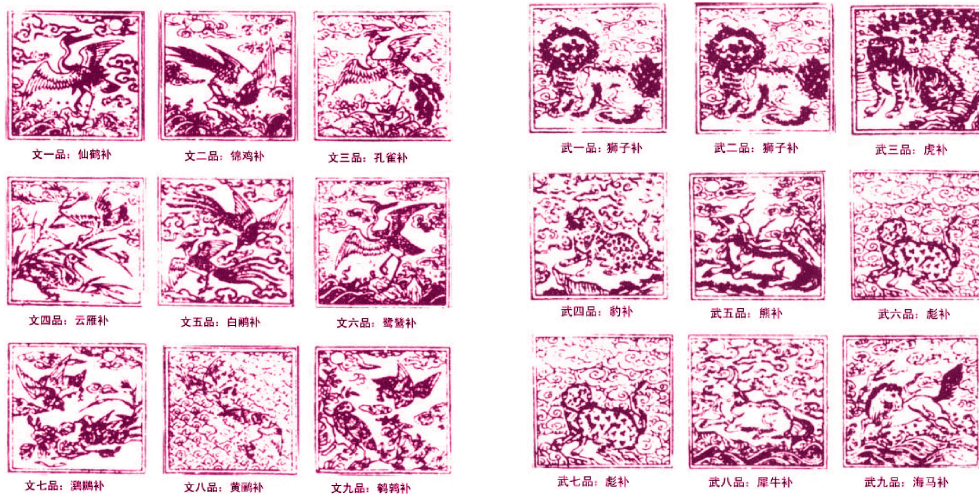

◎明代官员像 身穿仙鹤补子的明朝一品官员

1. 局部具体显示

服装与地位都是客观存在，但是具体到以服装来标明社会地位时所选用的方式和方法，却常常有许多人为的、主观的认识渗透在里面。中国的古代官服就非常典型。

根据中国汉代舆服制度规定，官员平时要将官印带在身边，将官印的绶带垂在外面。于是印绶就成了汉代官阶的重要标志。唐代贞观四年（636）和上元元年（647），唐皇两次下诏颁布服色并佩饰的规定。到了明代，开始在官服上缝缀补子，以所绣图案和禽兽形象区分等级。而且朝服用色和朝服面料上的花纹都有明文规定。服装和佩饰在中国就是礼制文化的重要组成部分，以服饰来区分地位、身份、等级是社会统治的需要和必然组成部分。

◎明文官补子

◎明武官补子

2. 整体含蓄显示

现代社会中的地位显示，大多已不再利用古代社会中惯用的服装款式和具体图案、色彩等。这种古老的区分等级的遗韵，只是还保留在军服和警服上。这些部门一是为了严肃纪律，二是为了命令的快速传达与执行，因此仍然以服装质料和款式、徽章来区分等级。

除军警以外的人士欲标明社会地位，在现代社会中多通过整体含蓄的显示方式。如，富人会穿着一一般人买不起的名牌服装，戴昂贵的首饰，用名牌产品等等。服装如何标明社会地位，并没有明确的区分条例。这些档次的显示是根据当时当地情况下人们所普遍认同的模式而出现在社交场合的，很难找出详细的法则，却极易为人们所敏感地意识到。

再有一种情况，社会地位的高低也是相对而言的，只有在角色相互关系中才能明确自己的地位，同时认识到对方的地位，这不仅说明人们需要不断地进行自我心理调适，而且说明以服装来标明社会地位也不能仅仅停留在表层上的具体指示，有时是通过着装形象所隐现出的全部气质和风格所表现出来的。

◎宋 对镜梳妆图

念”、“立体思维”影响着他们的着装和服装款式的演变与发展。从服装结构上看，可以说是立体结构，如在西装袖型、西装领型上都有具体表现，包括现在的燕尾服、女式婚纱礼服等也是如此；巴斯尔样式的女装和路易王朝时期的贵族男装也是一种立体造型的表现。这种观念同样也影响着欧洲的各类艺术表现，如绘画、雕塑等，欧洲雕塑以圆雕居多，这不能不说是一种地域文化。而中国的服装从历史上看是“平面观念”“平面思维”占主导地位，表现在服装上就是平面结构、平面着装。这种观念同样也影响着中国的绘画、雕塑和其他艺术门类，如中国画以及包括中国古代的雕塑都是以浮雕居多，这也正是文化的特点与表现。

服饰，过去、现在、将来仍将是心灵与外界对话的形式。服饰通过不同的设计语言塑造、润色和装饰着人类的生活。因为人类是社会群体，服饰也具有一种社会化特征，也就是我们所说的标识作用。通过一个人的衣着，可以看出其社会地位、经济地位、性别角色、政治倾向、民族归属、生活方式和审美情趣。服饰是一种强烈的、可视的交流语言，它能告诉我们穿着者是哪类人、不是哪类人和将要成为什么样的人。

从历史的纵向发展与生活的横向展示看，服饰文化占据不可动摇的地位。生活，创造了文化，人们又用文化的法则改造自己和生活。人类在地球上，一要生存，二要温饱，三要发展。在服装上也是一要蔽体，二要完善，三要美化。不能蔽体，就不能保温（升温和降温），抵御来自大自然的伤害；不能完善，就不能满足人对生存和生活条件的全面需求；不具备文化内涵，就无法适应社会发展和文明进步的步伐。而它们又是义无反顾、相辅相成并互相促进的。例如，早期的蔽体并不单纯是保护肉体的，同时有精神上的护体需求，如巫术服装。要美化，也不是简单地追求美，而是仍然以适体和健康为原则。因可以说，服装文化是客观要求，又是人们主观能动的精神活动。

从已逝去的年代中可以看到，社会生活和文化传统决定了人们的着装风格。而这些

二、服饰文化符号表征意义

服饰是文化的一种表现。由于地理环境、风俗习惯、政治制度、审美观念、宗教信仰、历史原因等的不同，世界上不同民族的服饰也各有自己的风格特点，表现出了一种文化现象。所以，服装文化是人类文化宝库中的一个重要组成内容。

从服装的款式、材料、图案纹饰的特点中我们可以了解历史、考证过去，了解不同时期、不同地域、不同民族的生活特点和文化特点。例如，从西欧古代服装的造型和近代服装的造型，可以了解西欧人的审美标准、生活状况及思维定式。他们的“立体观

◎巴斯尔样式的女装

又是在一定的社会生产力的基础上形成的，处于不同的生产关系中的人对物质文化的需求和消费方式是不一样的，对衣食住行的要求标准和美丑观念也不相同。

作为社会的人，他的意识、思维必定受到社会的熏陶与支配，而且在某一区域内长期积淀下的观念、习惯、传统也约束着人们的行为。人们选择服装，这一极为平常的行为是每个人随时随地乃至一生都无法回避的。无论他怎样随意，怎样不假思索地选择，实际上的着装效果还是完全显示出他文化意识中的价值观、道德观和审美观。

三、服饰的个性化性格展示

服装是与人们日常生活紧密相关的最重要的生活标志物，它与时尚、潮流、时代精神、风貌、艺术联系在一起。随着物质生活的提高，人们对精神层面的需求也越来越多。人们的生活观念、审美情趣都在发生质的转变，基于对环境和气候的适应性、对自身的健康要求、对自身体态搭配的完美要求也在不断变化。生活中的每个人，都希望自己的穿着跟别人的不一样，大多希望以自己的风采来博取他人的重视。人们总是喜欢独有的东西，服装个性化的发展是一种必然的发展趋势。

追求个性化必然是在一定的社会意识下进行的。着装者追求个性化是人类高度文明的标志。时装流行是一种文化现象，它根源于人类求新和自我否定或自我超越的心理趋向，是人类出于自身，自觉的一种吐故纳新。

服装和人的完美结合以及自身的个性特点为服装的个性美提供了必要保证。一个人如何选择个性服装，不但在于他（她）选择服装的性格，还在于其自身所流露的内在精神。但个性绝不是单纯的精神反叛、反流行、反传统，还在于结合自身的特点所彰显的与众不同的地方。因此，到底什么是个性美呢？所谓个性美，概括地说，是以消费者个人的性格、气质等内在心理条件为前提的，对服装的某种特质进行强调或概括的，具有一定稳定性和可持续性的服装整体审美形态。

一个人的思想、品德、气质、情操、志趣等内在个性意识，必然会就穿着打扮等外观形态得以表现。因为每个人的个性并不是抽象的，其情感和心理特征，都会借服装而明确显示，且都带有较强的个人自身的特色。这就是个性在服装上的显现。在拥挤的城市里，层叠的高楼下，人们的生活环境成了一个沉重而混乱的文化容器，当人们因为变化的脚步而苦恼抑郁的时候，街头这些潮男靓女的清新运动风又重新激发了人们的活力，尽管是在正式的社交活动中，这种完全不搭调的运动风在独特的裁剪和修饰下也成了另一种时尚。没有了正装的约束感，多了一份随意和释然。

时尚的潮男靓女多数成长在政治、经济、文化高速发展的新世纪，信息多元、文化多元，对于时尚的气息他们总是最敏感的，也是最先捕捉到的。富饶的文化土壤孕育了新一代“都市新贵”，奢靡的贵族风也是潮男靓女们乐此不疲的追求。潮男靓女

◎时尚的个性装扮

◎随意而又舒适的潮人装扮

对于时尚的推动力不容小觑，他们可以随意地选择任何一种喜好的服饰搭配方式，也不必考虑对与错，只管尽情地展示现代都市男女的个性魅力。

现在，个性化服装的发展可以实现服装“适合于人”的健康、舒适和美观的理想，实现这种理想需要认识作为服装主体人的生理机能的适应性，人生各阶段的价值观的波动，对品牌价值和含金量的认知度，以及现代科技带给人们高度的便捷、舒适功能等相关文化尺度的变化。人的个性差异决定了审美认知的差异

，审美认知的差异决定了设计和着装的差异化，而设计和着装的差异化又决定了服装发展的多样化趋势，个性美则来源于这些差异化比较下的审美哲学，从而使得服装个性审美形态也产生不同风格的艺术表现形式，而多元化时代也需要各种艺术风格的百花竞放。

第三节 服饰文化的审美物态化

一、服饰物态文化的物质性载体

（一）服饰的面料要素构成

服装面料是构成服装的物质基础，没有物质材料，正如“巧妇难为无米之炊”一样，再巧的裁缝也做不出服装来。服装的实用性、艺术性、社会性，通过服装的面料也能在一定程度上表现出来。

1. 棉布

棉布是用天然的棉纤维纺织而成，现今使用较多的有原色棉布、染色棉布、印花棉布和色织棉布四种。原色棉布即为用本色棉纱织成而未经染整的白布或坯布。染色棉布是将原色布经过漂白、染色、整理而成，有各种颜色和品种。印花棉布俗称花布，即印有各种纹样图案的棉布。色织棉布是将棉纱先漂白或染色后，再织成有条格或提花纹样的棉布。棉布的吸湿性、透气性和柔和性都较好，穿着柔软舒适，但有一定的缩水性，强牢度一般。人们习惯用纯棉布来裁制内衣、内裤等。

2. 呢绒

呢绒是各类毛织物的统称，泛指利用动物毛绒织成的织物，包括精纺呢绒和粗纺呢绒两类。由于呢绒的质地柔软、挺括、保暖性好、牢度较强，并有一定的可塑性，做成服装后能适身合体，穿着舒适美观，所以人们都喜欢用呢绒面料来裁制高档服装和礼仪服装。

3. 丝绸

丝绸是各类丝织物的统称。通常用天然蚕丝或化学纤维长丝以平纹或平纹作地

组织提花织成。我国素有“丝绸王国”的盛名，丝绸生产有几千年的悠久历史，据传说黄帝以前就有人养蚕缫丝，以后纺织技艺日益精湛。我国劳动人民创造和积累了丰富的丝绸织造经验。丝绸织物的花色品种繁多，性能各异，是裁制传统中式服装和西式服装及妇女晚装、夏装的理想材料。

4. 化纤织物

化纤织物是全部用化学纤维为原料的机织物、针织物和编织物的总称。化学纤维是用高分子化合物为原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维。因所用高分子化合物的来源不同，可分为再生纤维和合成纤维两大类。再生纤维是用某些天然高分子化合物或其他衍生物做原料，制成仿丝溶液，然后纺制成纤维，其主要品种有黏胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维等。用它们织造成织物可称人造棉、人造丝或人造毛织物等。合成纤维是用合成高分子化合物做原料而制得的化学纤维之统称，可以分为碳链纤维和杂链纤维两大类。目前的聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇纤维是我国合成纤维的四大品种。

◎丝绸

5. 其他面料

除了各类纺织面料以外，还有采用裘皮或革皮等作为服装面料的，近年来还有利用合成革、人造毛皮和复合涂层布等作为服装面料。现简略介绍如下。

◎加利亚诺的皮草设计

(1) 裘皮：裘皮是各类兽毛皮的统称，一般是由羊、兔、狐、獭、狼、貂等动物皮经过鞣制而成，特点是柔软，保暖性好。尤其是狐、水獭、黄狼、紫貂等珍贵裘皮，外观更是异常美丽，穿着后显得高贵典雅。裘皮可用于制作袄、袍、大衣等各类冬装及其饰边等。

(2) 革皮：革皮又称皮革或熟革。它是用牛、羊、猪、马等家畜的皮经加工制成的，具有坚牢、柔韧和透气等特点，可用来制作皮夹克、皮风衣等皮革服装。

(3) 合成革：合成革是一种外观类似皮革的塑料制品，它是将塑料薄膜缋压或涂于基布上，经加工制成。它的特点是价格低廉，可用来制作低档的仿皮革服装。

(4) 人造毛皮：人造毛皮是仿裘皮织物的统称，具有同裘皮相似的功能，重量轻、保暖性好，它的价格要比裘皮低得多。因此，除被用来裁制女式冬装以外，还被用来装饰女装或童装的衣领、袖边等。

(5) 泡沫塑料复合布：泡沫塑料复合布是一种新兴的服装材料。它是用聚氨酯泡沫塑料与涤棉布或尼龙布等复合而成的衣料，具有柔软如棉、挺括、弹性佳、保暖好、易洗易干等优点，常用来裁制冬令外衣。

（二）服饰的色彩要素构成

色彩也是构成服装的主要因素之一，虽然服装的色彩是依附在服装材料上的，但它在服装构成中是一个相对独立的因素。利用同一材料裁制成两件服装，若选用的色彩不同，两者的效果会完全不同。所以，服装面料主要是通过质感和色彩两个方面来反映的。在观看一件服装时，首先映入眼帘的是服装的色彩，然后再看到服装的款式和面料的质地，这就是人们常说的“远看颜色近看花”。因此，人们常将服装材质、色彩、款式三者相提并论，有时甚至会偏爱色彩，将它放在首位，这是不无道理的。

色彩有色相、明度、纯度三种属性。这三种属性是人们认识和描述色彩的基本语汇。

1. 色相

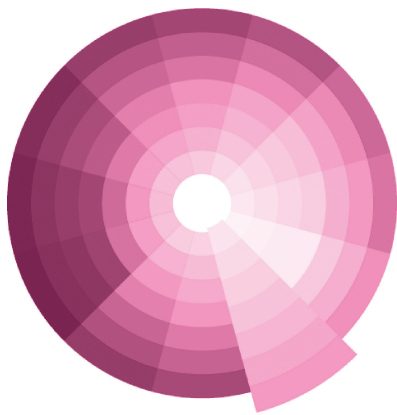
色相就是指色彩的容貌。除无彩色的黑、白、灰以外，还有人们熟知的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，都是色相的基本称谓。在同一个单色中混入不同量的黑色或白色，则仍属于同一色相，而不同的单色相互混合，则可以得到不同的色相。如单色的蓝与黄混合，则可得到绿色色相等。色相的对比不包括黑、白、灰的组合。不同色相相互间的组合、对比可使人产生不同的心里感觉，如绿与白、黑与青等对比强烈、爽快。许多著名的画家如毕加索、蒙迪利安、马提斯都将对比色相广泛应用于作画中，使色彩丰富而协调。

◎色相色环

2. 明度

明度也称亮度，它表现了色彩的明暗程度。浅而亮的颜色明度高，深而暗的颜色明度低。如彩色中黄色明度最高，紫色明度则最低。同种色相中也有不同的明度，如粉红色明度较深红色为高。在各种颜色中可调入不同比例的白色使明度增高，而调入不同比例的黑色则明度降低，如浅蓝—蓝—深蓝的明度变化。色彩的明度对比可影响人们的情感变化，如明度高则表现出活泼、明快、发散的特征，明度低则带有庄重、忧郁的感情色彩，明度居中时则蕴涵着一种浪漫、朦胧、温和的感觉。

◎明度渐变

◎纯度渐变

3. 纯度

纯度就是色彩鲜艳的程度，又称色彩的饱和度。黑、白、灰等无彩色是没有色相的色，其纯度也为零。在同一色相中，

原色的纯度最高。若在纯度较高的色相里加入白色，则增加了它们的明度，但降低了纯度，所以说明度与纯度不相同。纯度对比是指浓色与淡色之间的对比。利用逐渐降低纯度的方法可产生迟钝、软弱、柔和、有情感等效果。如在纯色中加入灰色，随着色量的增加，纯度降低，色相便会产生朦胧中庸的效果。

（三）服饰的款式要素构成

服装款式又称服装式样，是指服装外形轮廓和外观形态以及其内部衣缝的分割和组合、附件的设置等，它是服装构成的又一重要因素。服装的款式包括造型、结构、色彩、装饰等方面。服装造型是一种立体造型，它是由平面型转化为立体型，具有多面造型和动态变换造型等特点。

点、线、面在服装款式变化中的运用是服装款式构成的要素之一，起着极其重要的作用。运用纽扣或其他点饰可起到画龙点睛、突出重点、增强节奏的作用。线可增强外形轮廓的清晰程度，增强动感、静感、下垂感和节奏感。运用缝接线、衣褶线、装饰线和边饰线等来组织构成线的繁简、疏密，可以增强节奏感和韵律感。运用块面拼接，可组织不同面积块面的装饰变化。点、线、面的综合运用，应有所侧重，或以面为主，或以线为主，或将点突出，不要平均运用，切忌杂乱与堆砌。

服装款式的变化，除了可作总形变化和点、线、面变化以外，还可以采用局部变化的手法，如领形变化、袖形变化和袋形变化等，这些变化也能起衬托和美化服装的作用，是目前使用较多的手法之一。

服装款式的构成也可以运用平面构成的原理，如通过形体的组合、套合、分割与组合，近似形的运用，增减形的变化以及疏密渐变、方向渐变、色彩渐变、形体渐变和大小渐变等各类渐变手法，对服装造型进行变化。

二、服饰美学的文化唯物论阐释

服装是人类物质文明和精神文明的产物，它是物质和社会意识（含艺术）的综合体，并非纯物质材料的组合。物质和精神，统一于服装，相辅相成。服装是利用一定的物质材料，经过构思、设计、制作完成的具有实用性兼装饰性的物质产品。服装装饰穿在人的身上后，就成为一个区域（可小至家庭、社区，大至国家）的物质外貌的真实反映。服装美学的文化唯物特色主要体现在以下几个方面。

1. 传播广泛性

着装以全社会为对象，此言其服用范围较广泛，形成穿着的社会主流。新中国诞生之初，列宁装的时行最具代表意义。这时中华民族战胜日本军国主义的侵略和解放战争的胜利结束，乃至新中国建设的展开，苏联所给予的帮助，国人怀有深深的敬意和不尽的感激，政府间的密切交往，民间亦是往来不断，形成了一股颇具声势的“崇苏热”：对世界上第一个苏维埃社会主义国家，心向往之；对苏维埃的奠基者——列宁，由衷崇敬，及至列宁的穿着形式，也成了人们仿效的对象。于是，列宁装就变为人们追求时髦的象征，成了社会的时髦，进而演化为社会的时代风尚。同样，中山装、干部服等的形成，也是这种风气的产物，即社会意识之使然。从这个意义上说，服装体现并左右了时代的文化品位，是某个时代的社会政治、经济、文化、科学等的精神代言人。

20世纪80年代，西装的穿着在全国范围蓬勃兴起，从各级领导到乡村打工仔，都穿

◎“西服热”曾经影响整个20世纪80年代的中国消费者

起了西服，形成了一股颇具规模的“西服热”。有的资料还说，连农民下地干活都有穿西服的。可见西服在国人心目中的时尚地位。这一现象在当时的中国出现，颇为壮观。不要说国人自己诧异，就连外国人更是不理解。这里，虽有国家领导人的带头穿着，但处改革开放之初，建设有中国特色社会主义刚拉开大幕的年代，更多是人们获得精神解放、放眼看世界、崇拜西方文化的一种表现形式。

服装是时代的镜子和文化的缩影，映照出历史发展所经历的风风雨雨。进入20世纪以后，由于现代工业的飞速发展，服装出现了前所未有的变化。在人类创造太多的奇迹、太多的流行时尚之后，服饰在传统样式与文明之间又遭遇激烈的碰撞。服装变革的困惑如同文化的困惑，本身不是一个偶然现象。

2. 民族特色性

民族性，是民族的特性，是各个民族在历史长河中所形成的不同于其他民族的文化精华，它是由自然条件、精神状态、经济水准、历史环境等因素的相互影响、相互作用而形成的民族的永久本能，即民族文化的全部。可以说，民族传统是一个民族、一个国家文化的全部。

任何一个民族都拥有自己独特的服装文化。一个民族的服装，往往成为这个民族的历史标志、符号。它满足了人们生活的物质需要，也代表着一定时期的文化。就我国来说，除汉族以外，还有55个民族，他们的服装都保留着各自的特点，如蒙古族、藏族的长袍，朝鲜族妇女的高腰长裙，维吾尔族妇女的上衫下裙、足穿长筒皮靴等。少数民族的人民大多能歌善舞，他们的服装也都比较华丽精致，展现了民族特色，人们一看到他们的服装，便可大致了解他们是哪一个民族。

◎蒙古族服饰

因某些文化元素促成某一穿着风格的广为时行。

随着20世纪末中式服装消费的悄然升温，不难看出时之文化精神和审美倾向对流行趋势的影响，亦能加深对人们衣着欲求的理解，当然，就更能把握时之脉搏。中式服装的蜡染、扎染、绸缎等面料，所蕴涵的东方韵味和神奇，中国红、华夏结洋溢着炽热的色彩情感，傣族短衣窄袖、裹身筒裙的婀娜多姿，维吾尔族小背心与宽袖连衣裙搭配出的热情奔放，汉民族掐腰斜襟小袄和蓬松曳地百褶长裙塑造出的大方端正又娇小活泼等着装之元素，是对传统文化美好追忆之向往与实践，是人们求新求美心理物化的新寄托，是衣着趋同化下求同存异之意趣的产物，亦是中华衣装文化的创新之举。

当然，古典情怀和民族形式只有融入时代的精神，才能为大多数人所接受。只有汲

取民族服饰的某些元素，着重体现传统服装精神的服饰，才可能为人们所接受。传统服饰虽然有其休闲、舒适的一面，有时也能满足一时标新立异的兴趣，但由于社会生活方式的潮流受到经济发展的制约，最终影响人们的审美价值观，因此，时装化的传统服饰不可能大面积流行。然而，社会发展的途径是多样化的，人的审美意识的主观性促使服饰时尚跟随时代的大潮流会呈现出多样化的状态。对襟、盘扣、立领加缎面的传统服装所抒发的古典情怀，只要融入了时代的精神，传统意味的服装仍然有广阔的市场，并且成为人们所喜爱的时装化的服饰。

3. 流行时尚性

流行时尚性是形成于某一时段、受社会广泛追捧、效仿的穿着风尚。时装流行是人类服装文化流变中的必然产物和客观存在。服装流行因具体存在时间短，引人注目，往往予人以新鲜感，为人们的生活增添乐趣、增添欢愉。流行是反映人们心理活动的一种社会现象，这种现象与社会生活中一系列的因素相关，所以也是一种比较复杂的存在现象，它涉及人们生活的许多领域。流行又是现代社会中的一个长盛不衰的热门主题，流行的概念常给人一种只有现代社会才出现流行的错觉，其实，流行的历史应该是与人类社会同龄的，它是人类社会本身发展的一种基本形式。因此，时尚流行事物的不断问世，引导人们追求新的潮流，享受新的物质，扩大人们的审美情趣和提高人们的生活质量。它既像奔腾的大河一样，后浪推前浪，又像四时节气、朔望阴阳一样，富有韵律、节奏，带着浓郁的风趣与情调。这是服装市场一波又一波流行风潮最重要的文化因素，也是最集中体现时代风貌之所在，范围较广。诸如影视、体育、乐坛等的活动，因着传媒的力量，往往形成穿着上的又一浪潮。

◎国际T台上的时尚服饰走秀

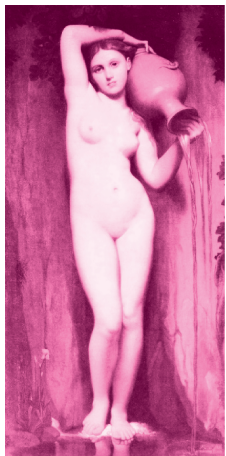
在现代社会，人们每时每刻都不会忘记利用服饰语言来传递细心，在表达心声、规范道德、介绍职业和身份、外显自身的品位等方面，服饰比语言来得更直接，更全面，也更含蓄。服饰是文化的产物，又是文化的载体，而且所有的服饰都凝聚着人类物质创造和精神创造，它体现着文化的一切特征，也承载了人类诸多的理想。

三、服饰美学与身体美学的意义

美化人体是服装艺术的基本作用之一。服装是人体的外在包装形式，人体又是服装穿着效果的载体。因此，对人体美的研究与探索显得非常重要。

1. 人体是最美的

人体美是以人体作为审美对象所具有的美。艺术家们赞颂人体美，讴歌人体美，给我们留下大量人体艺术作品，并形成了以人体美为主要表现对象的艺术形式，如人体绘画、人体摄影、现代舞蹈等，服装表演中的泳装比赛，也以表现人体的美为主。不仅如

◎安格尔的人体绘画《泉》

[1] 皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 (Pierre-Auguste Renoir, 1841—1919), 印象派重要画家。

此, 着装美也以人体美为基础, 在服装的遮遮掩掩中, 透出人体美的光芒。

人类对人体美的发现与追求由来已久, 在大约5万年前原始先民的图腾崇拜中, 便可以见到对人体美的追求和人体艺术的创造。中国的先民们也很早就有了对人体美的表现, 在汉代画像砖中就有着十分大胆的人体美的表现。到了唐代, 由于国势繁荣, 又受印度宗教的影响, 在敦煌、西安、洛阳一带留下了大量的人体艺术作品, 在服饰文化方面, 也形成了表现丰满的人体美的服饰设计风格。元代, 杭州的飞来峰上, 出现了优美的少女裸体雕塑。

在落后的封建社会里, 人们对人体美抱着排斥的态度, 认为人体美会使人想入非非, 引起邪念, 产生罪恶感。法国艺术大师雷诺阿^[1]早就做过回答: “只要你对自己的作品有信心, 对方必然从内心里对你的作品肃然起敬。”这是对艺术家的忠告。同是人体艺术作品, 也有色情淫欲和神圣高尚的天壤之别。人体美也具有一定的主观性, 是美是丑, 也取决于欣赏者的审美趣味和欣赏水平。

在服装设计中, 表现人体美也是一种设计技巧, 如紧身衣的以藏表露、蕾丝网眼纱中人体的时隐时现、华贵晚礼服的袒露结构等。

2. 人体美的形式与内容

人体美包含着两方面的含义。第一, 就人的外在形体、体态、姿态、容貌、长相等而言, 人体美是由艺术的形式美法则所决定的, 它要求人体各部分比例关系和谐, 五官对称适中, 按审美规律延伸而富有变化的线条等。选拔服装模特时, 对身高、三围、体重及相貌的要求就是如此。第二, 就人体美的本质而言, 美的人体给人的感觉是充满了人类蓬勃向上的生命活力, 能通过人的表情及体态, 传达出丰富多样、高尚纯正的思想境界。人体美的形态可分为动态美和静态美两种。静态是人体在一定时间内相对静止的姿态美, 如站态与坐态、时装表演中的造型与亮相等所表现出的美。动态美是人体在各种活动中交替变换不同姿态时所表现出来的美, 如舞蹈表演和行进中的模特表演等。

人体美的形式和内容, 在不同的时代, 不同的社会、国家、民族和阶级中是不完全相同的。例如, 春秋时代的楚国, 以细腰为美。唐代则以丰满为美, 从唐代的仕女图绘画中, 我们可以看到她们个个体态丰腴, 面如满月。古代的西方以肥胖为美, 而现代则以瘦长为美。西方宫廷女子曾经为了细腰, 而发明了腰箍, 材料有金属的、皮革的和骨制的, 种类繁多; 上流社会的女子为了形体的美, 深受其苦, 甚至遭受了有碍健康的重大损失。

在国际时装舞台上, 设计大师们对人体美的强调部位是随着流行而变化的。20世纪

◎若隐若现的唯美婚纱设计

80年代以秀腿的表现为要点,90年代以胸部和肩部的美化最为突出,近年来又流行以传达腰部的美为时尚。总之,人体的各个部位的美也存在着一个流行问题,甚至脸型、表情等所表现出的艺术风格,也随着流行不断地变换着美的“标准”。补正内衣是人类利用服装有意识塑造体型美的一种手段。

3. 人体比例与服装比例

东方人的正常比例为七头比左右,即人的身高大约是七个头长的比例。欧洲人的女子体型接近八头比,在中国只有时装模特才接近八头比。不同的性别,比例也不尽相同,通常男性的臀位较女性要高,而女性的下肢相对较短,尤其是发育完全成熟的女性。人体的比例关系,是挑选时装模特的重要因素。

首先,衣服的比例要配合人体的比例。虽然有量体裁衣的做法,但这并不意味着需要通过衣服的比例去再现真实的人体比例。因为,绝大多数人都表现出“金无足赤,人无完人”的情况,即使是人体的比例也是如此。例如,对于腰节和臀围较低的女性,制作收腰衣裙时,其腰节线就应该适当提高,以补正上下身的比例。高跟鞋也有补正上下身比例的作用。其二,衣服本身的造型也有比例是否得当的问题。例如,衣服长度与围度之间的比例,也就是长短与胖瘦的比例,会体现出各种不同的造型艺术风格。套装的上长下短或上短下长或长度对等,都是常见的穿着比例,它们也表现着不同的穿着效果。还有波浪裙下摆的大小、领口开挖的深浅、西装驳头的宽窄等等。其三,装饰物与人体及与衣服都存在比例的问题。例如,耳坠和项链的大小,伞、帽、包的大小及服饰图案的大小,都应与人体和衣服形成良好的比例关系。总之,在人体上、在衣服上、在装饰品上,以及它们之间的关系上,比例无所不在,也无时不在。比例是服装设计、服装穿着和服装鉴赏中不可或缺的重要因素。

简述题:

1. 为什么服饰具有社会化特征?请举例说明
2. 为什么任何一个民族都拥有自己独特的服装文化?